

L'oeuvre musicale du mois

Avril 2010

Principe :

Découvrir chaque mois une oeuvre musicale ou un instrument pour :

- favoriser l'ouverture culturelle des élèves
- soutenir une séquence de travail en éducation musicale
- s'approprier des éléments du lexique en musique

Les Sauvages de Rameau

Cycles 2 et 3

Cette fiche propose l'écoute comparative de 3 versions d'une même musique.

- version pour clavecin seul : musique de chambre – XVIIIe
- version pour orchestre et chanteurs : opéra-ballet (chant et danse) – XVIIIe
- version remixée : pop, musique actuelle (deux chanteurs, instruments + effets électroniques, enregistrement en studio, paroles en anglais) -XXIe (2009)

Les versions « opéra » et « remixée » sont proposées en séquence vidéo. Cela permet de voir pour l'une la performance des danseurs et chanteurs sur une scène d'opéra et pour l'autre le travail des musiciens dans un studio d'enregistrement.

Les extraits : pour écouter une version, taper dans un moteur de recherche les mots-clés suivants*

- Version « clavecin » par Christophe Rousset - *mots-clés* : Rameau Christophe Rousset Quatrième et nouvelle entrée - les Sauvages : Air des sauvages
- Version « opéra » extrait de « Les Indes Galantes » par Les Arts Florissants, dir. William Christie - *mots-clés* : Les Indes galantes. Les Sauvages 20 déc. 2006
- Version « pop remixée » : « Here in this place » par Paul et Louise, Marc Colin et Iko, extrait de Private Domain, CD - *mots-clés* : Here in this place - Paul et Louise

*Les mots-clés proposés permettent d'accéder à l'extrait étudié via un moteur de recherche.

L'enseignant s'assurera du fait que l'extrait est bien adapté au public scolaire.

Lors de l'utilisation d'un extrait d'une oeuvre musicale en classe, l'enseignant est tenu de mentionner ses références (auteur(s), artiste(s)-interprète(s), titre de l'oeuvre, éditeur).

« L'utilisation d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche » est formalisée par un accord détaillé dans le bo n°5 du 4 février 2010 :

<http://www.education.gouv.fr/pid23787/n-5-du-4-fevrier-2010.html>

Présentation de l'oeuvre et de son compositeur :

Jean-Philippe Rameau (1683-1764) est connu comme compositeur d'opéras (*Hippolyte et Aricie, Les Indes Galantes, Castor et Pollux, Dardanus, Platée*) et théoricien de la musique (*Traité de l'Harmonie réduite à ses principes naturels*). Dès son plus jeune âge, il apprit à jouer de l'orgue et du clavecin, instruments sur lesquels il composait. Ce n'est qu'à partir de l'âge de 50 ans qu'il écrivit ses opéras.

Pourquoi « Les Sauvages » ?

Rameau a composé cette musique pour évoquer les Indiens d'Amérique. Il les imagine tranquilles, vivant dans la nature, fumant leur calumet de la paix, ignorant la violence de la société. Il faut se rappeler que depuis la découverte des Amériques, le mythe du « bon sauvage » s'est répandu en France. On le trouve chez Montaigne, Diderot, Rousseau. Ici, le mot « sauvage » n'est pas péjoratif.

Christophe Riegler, Emmanuel Vaudorne,

conseillers pédagogiques départementaux en éducation musicale, inspection académique de la Manche, St Lô

Les 3 versions :

La version pour clavecin a été publiée par Rameau en 1728. Elle fait partie d'une Suite de pièces pour clavecin. Rameau composait souvent ses musiques au clavecin. Le son du clavecin avec ses cordes pincées est très caractéristique de la musique baroque de chambre, jouée au temps de la monarchie, dans les salons des nobles.

La version pour orchestre, chanteurs solistes et chœur est extraite de l'opéra-ballet « Les Indes Galantes », représentée pour la première fois à Paris en 1735. Rameau a repris la musique composée au clavecin et lui a donnée plus de couleurs en l'orchestrant aux Violons, Altos, Basses (violoncelles), Contrebasses, Flûtes, Hautbois, Bassons, Timbales...Elle devient une musique de ballet : c'est la « Danse des Sauvages » (appelée aussi « Danse du Grand Calumet »).

Adario, chef des indiens, a été vaincu par le français Damon et l'espagnol Don Alvar qui tentent chacun de conquérir le cœur de l'indienne Zima. Mais, ni les promesses (de mariage) de l'un, ni la liberté offerte par l'autre n'arrivent à convaincre Zima qui préfère rester vivre avec Adario en harmonie avec la nature.

La Danse du Grand Calumet est suivie d'un chant pour deux solistes et chœur sur des paroles du librettiste (auteur du livret de l'opéra) Louis Fuzelier :

ZIMA et ADARIO :
Forêts paisibles,
Jamais un vain désir ne trouble ici nos cœurs,
S'ils sont sensibles,
Fortune, ce n'est pas au prix de tes faveurs.

CHOEUR DES SAUVAGES :
Forêts paisibles,
Jamais un vain désir ne trouble ici nos cœurs,
S'ils sont sensibles,
Fortune, ce n'est pas au prix de tes faveurs.

ZIMA et ADARIO :
Dans nos retraites,
Grandeur, ne viens jamais
Offrir tes faux attraits !
Ciel, tu les as faites
Pour l'innocence et pour la paix.
Jouissons dans nos asiles,
Jouissons des biens tranquilles !
Ah ! Peut-on être heureux,
Quand on forme d'autres vœux ?

La signification du texte de Fuzelier est que les Sauvages ont bien plus de raisons de connaître le bonheur car ils ne recherchent pas à tout prix la richesse, la puissance et la gloire.

Les spectateurs du XVIIIe étaient attirés par l'exotisme des pays lointains et de leurs peuples aux coutumes différentes. Ils ne savaient pas toujours situer les pays. En assistant à l'opéra « Les Indes Galantes », le spectateur était emmené tour à tour en Turquie, au Pérou, en Perse et en Amérique du Nord ! Au terme de ce parcours en quatre étapes sans lien apparent, le spectateur comprend que « l'Amour règne en maître dans toutes les nations ».

La version remixée « Here in this place »,

En 2009, Paul et Louise, Marc Colin et Iko chanteurs et musiciens pop et électro ont voulu « revisiter de grandes œuvres du passé à l'ère numérique, synthétiser l'art vocal d'hier et d'aujourd'hui et faire découvrir ou redécouvrir certaines œuvres du répertoire à toute une génération, plus accoutumée aux beats, aux breaks et aux boucles de la musique actuelle, qu'aux pulsations, aux pleins et aux déliés de Purcell, Bach ou Monteverdi » ou encore de Rameau. *[Extrait de la présentation du CD]*

La séquence vidéo permet de voir différents moments de l'enregistrement : chanteurs, clavier électronique, musiciens d'orchestre (violons, violoncelles, contrebasse, flûte..).

Plan de la Séquence :

Séance n°1 : écoute des 3 extraits musicaux

Séance n°2 : productions vocales et/ou instrumentales

Séance n°3 : synthèse trace écrite

Séance n°1 : écoute des 3 extraits musicaux

– Ecouter la version « clavecin » : une première fois sans consigne (écoute libre, écoute « gratuite »), et poser la question « qu'avez-vous entendu ? ».

Cette première écoute donne lieu à des interprétations très diverses qui témoignent de l'imaginaire individuel et des entrées privilégiées par les élèves (écoute sensible, écoute analytique, mise en réseau avec d'autres oeuvres...).

2e écoute avec consignes plus ciblées pour orienter et affiner l'écoute des élèves : quel(s) instrument(s) ? fort/doux ? rapide/lent ?

Préciser l'instrument, donner le titre, son auteur et expliquer la signification du titre.

– Présenter la 2e version en favorisant un questionnement: « Nous allons écouter une autre version des Sauvages : Qu'est-ce qui change ? »

A l'issue d'une écoute (sans vidéo), mise en commun de ce qui est repéré.

Validation des hypothèses avec séquence vidéo.

Mise en évidence des instruments entendus (notion d'orchestre), de la présence de danseurs et de chanteurs. Parler d'opéra.

– Présenter la 3e version en amenant un questionnement: « Nous allons écouter une autre version des Sauvages : Qu'est-ce qui change ? »

Proposer la version vidéo pour mobiliser les élèves sur l'essentiel : 2 chanteurs en studio (micro /casque), guitares, clavier, instruments de l'orchestre d'origine (violons etc.), texte des paroles en anglais visible à l'écran (nécessite un arrêt sur image).

Préciser la notion de reprise en musique « pop »: on met des paroles (en anglais très souvent), on rajoute des instruments (guitares qu'on entend bien au début, clavier électronique, une rythmique (boîte à rythmes, batterie ...)).

Séance n°2 : productions vocales et/ou instrumentales

Choisir une chanson et l'exploiter de différentes manières (2 au choix au minimum) :

- chanter a cappella
- chanter avec accompagnement sur instruments de classe
- chanter avec accompagnement instrumental sur CD
- imaginer une chorégraphie sur une version instrumentale

Séance n°3 : synthèse trace écrite

Cycles 2 et 3 :

Elaborer une trace écrite collective en fonction du cycle (+/- de savoirs et de repères historiques) à partir des éléments suivants :

– rencontres avec les arts, ce que j'ai écouté : « Les Sauvages », un morceau de musique baroque composé par Jean-Philippe Rameau. Elle peut être jouée par un clavecin seul ou par un orchestre pour faire danser et chanter dans un opéra.

– pratiques créatives, ce que j'ai fait : chanter une chanson de plusieurs manières différentes et/ou imaginer une chorégraphie.

– connaissances et savoirs, ce que j'ai appris : les chansons de la radio sont parfois des reprises de musique plus ancienne. On peut reprendre une musique qui existe déjà en changeant ou ajoutant des

instruments ou des paroles ; on peut aussi danser dessus.

Cycle 3 :

- demander aux élèves d'exprimer leur préférence éventuelle pour l'une des trois versions des « Sauvages » en expliquant leur choix. (à cause du son du/des instrument(s), du rythme, de la danse, des voix...?)

Mise en réseau, Ressources :

Aux 3 versions proposées, on pourra joindre une séquence vidéo supplémentaire, pour montrer un « bis » à la fin d'une représentation, tradition du spectacle vivant que les élèves ignorent souvent :
mots-clés : Les Indes Galantes end Christie

D'autres musiques baroques et classiques reprises dans des chansons :

-Private Domain CD Naïve

D'autres oeuvres « classiques » avec chants et danses :

Titres	Compositeurs	Périodes/Genres/Styles
Didon et Enée	H. PURCELL	Temps Modernes opéra Baroque
Orfeo	C. MONTEVERDI	Temps Modernes opéra Baroque
Orphée et Eurydice	C. W. GLUCK	Temps Modernes opéra Classique
La Flûte Enchantée	W.A. MOZART	Temps Modernes opéra Classique
La Traviata	G. VERDI	XIX opéra Romantique
Carmen	G. BIZET	XIX opéra Romantique
West Side Story	L. BERNSTEIN	XX Comédie musicale